Giovinezza di «Porgy and Bess» in ottant'anni di interpretazioni 1935-2015

DISCOGRAFIA DI «PORGY AND BESS»

di ALOMA BARDI

ICAMus 2015

INDICE

ICAMus
THE INTERNATIONAL CENTER
FOR AMERICAN MUSIC
info@icamus.org
www.icamus.org

Scan the QR Code
to visit
the ICAMus website
on your
mobile phone or tablet
www.icamus.org

DISCOGRAFIA DI «PORGY AND BESS»

INTRODUZIONE

In Porgy and Bess*, la definizione di opera integrale e di versione definitiva è articolata e richiede una precisazione: l'edizione per voce e pianoforte, l'unica sinora stampata (al 10 ottobre 2015) e pubblicamente disponibile (Warner Bros., 1935) non è una riduzione della partitura orchestrale, bensì testimonia la fase precedente a quella dell'orchestrazione ed è strettamente legata ai manoscritti, sui quali il compositore stava ancora lavorando. Gershwin orchestrò l'opera mentre tale edizione era già in stampa.*

La partitura orchestrale della "folk-opera" gershwiniana, a ottant'anni dalla prima rappresentazione di Porgy and Bess *a Broadway (Alvin Theatre, 10 ottobre 1935) non è ancora stata pubblicata, neppure in parte. Il manoscritto autografo orchestrato da Gershwin è preservato presso la George and Ira Gershwin Collection, The Library of Congress Music Division, Washington, DC, USA, il più vasto archivio di manoscritti musicali e documenti gershwiniani. La Collezione fu avviata dalla famiglia Gershwin nel 1948, arricchita da Ira Gershwin, molto ampliata dopo la morte di Ira nel 1983 e ancora successivamente a varie riprese con nuove acquisizioni, sino ai nostri giorni.*

In misura crescente in anni recenti, il testo "definitivo" di Porgy and Bess *è convenzionalmente considerato non quello corrispondente all'orchestrazione di George Gershwin, suddiviso in tre atti e consistente in ben oltre tre ore di musica, ma quello stabilito durante le rappresentazioni del debutto a Broadway nel 1935. Tale partitura fu il risultato di tagli numerosi e talora estesi, per lo più effettuati allo scopo di abbreviare la durata dello spettacolo e di eliminare difficoltà per gli interpreti o complessità ritenute eccessive in quel particolare contesto. A causa di tale esigenza vennero soppresse porzioni della partitura ove Gershwin aveva dato prova di maggior impegno compositivo.*

La Discografia riflette le controversie generate da quest'opera sempre sorprendente, dalla sua originalità e unicità. Le vicende interpretative di Porgy and Bess *incessantemente ci ricordano quanto la sua specifica identità operistica abbia richiesto di volta in volta strumenti artistici e critici molto complessi. Dobbiamo a tal proposito ricordare che negli Stati Uniti la "folk-opera" dei Gershwin andò in scena al Metropolitan Opera House soltanto nel 1985, a cinquant'anni dal suo debutto a Broadway, mentre in Europa già da decenni essa veniva eseguita presso i teatri lirici.*

Lo svolgimento logico e cronologico di questa Discografia ha inizio dallo stesso compositore, percorre le incisioni complete e parziali, le Suites (quella concepita e orchestrata da Gershwin e quelle create da altri compositori e arrangiatori), prosegue attraverso una scelta di trascrizioni varie e diversificate, per giungere ad una selezione di letture jazz, che costituiscono parte molto importante del suo percorso interpretativo, per concludersi con i video delle versioni filmiche e televisive, e dei documentari.

All'interno di ciascun capitolo della Discografia, le voci si susseguono secondo l'ordine cronologico delle registrazioni, affinché l'elenco sia leggibile anche come narrazione.

I.
«PORGY AND BESS» NELL’INTERPRETAZIONE DI GEORGE GERSHWIN

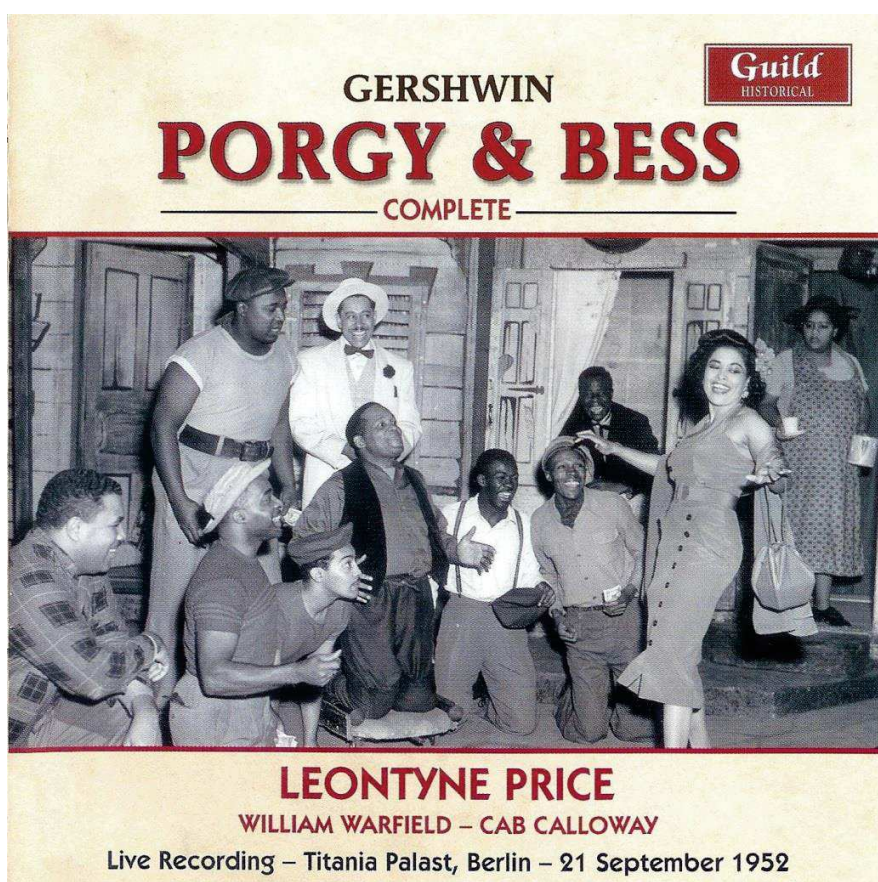
Gershwin performs Gershwin: Rare recordings, 1931-1935.

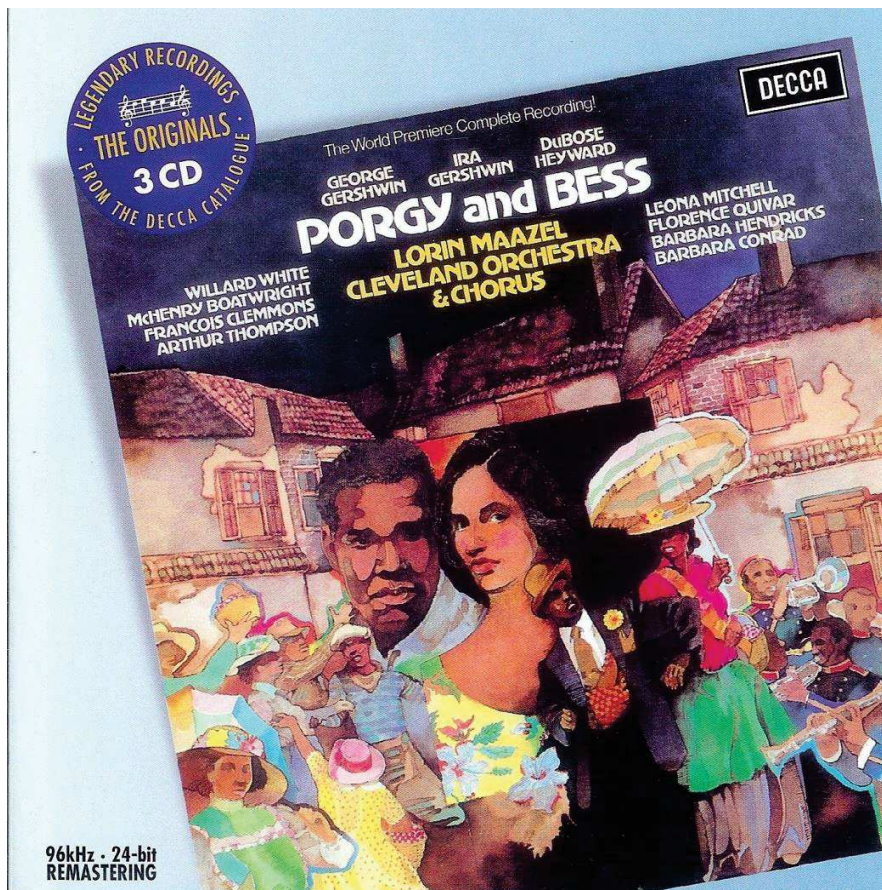
Registrazione dal vivo delle prove di una selezione dell’opera; 19 luglio 1935. Introduction - *Summertime* (Abbie Mitchell); *A woman is a sometime thing* (Edward Matthews); Atto I, Scena I, Finale; *My man’s gone now* (Ruby Elzy); *Bess, you is my woman now* (Todd Duncan, Anne Brown); George Gershwin, pianoforte, direttore e annunciatore; durata: 18:07; MusicMasters 5062-2-C, 1991.
Testimonianza memorabile per respiro melodico, scelta dei tempi e sobrietà antisentimentalistica risultanti dalla concezione sinfonica della direzione, che pone le voci nel fitto tessuto strumentale.

II.
INCISIONI DELL’OPERA

Porgy and Bess.

Con tagli.
Lawrence Winters, Camilla Williams, Inez Matthews, Avon Long, Warren Coleman, June McMechen, Helen Dowdy, Eddie Matthews, William A. Glover, Irving Washington, Harrison Cattenhead, J. Rosamund Johnson; Orchestra e J. Rosamond Chorus, direttore A. Lehman Engel; registrazione 1951 della produzione di Goddard Lieberson; Naxos Historical, Great Opera Recordings, 8.110287-88 (2 CD); restauro a cura di Mark Obert-Thorn; 2004; durata: 129:46.
La prima incisione dell’intera opera, completa per quegli anni, precedente alla riapertura dei tagli effettuati al tempo del debutto a Broadway; fra le pagine tagliate, l’assolo pianistico di Jasbo Brown; include invece per la prima volta i recitativi di Gershwin, esclusi sino ad allora; con equilibrio esemplare, riconosce in *Porgy and Bess* l’integrazione di vocalità operistica, spessore sinfonico e spigliatezza da commedia musicale; prova autorevole e convincente di Lehman Engel, versatile sia come direttore che come compositore. Il precedente riversamento su CD, Sony MH2K 63322, 1998, non contiene l’appendice, né è stato sottoposto a restauro del suono. In appendice al secondo CD: *Highlights from Porgy and Bess*; Risë Stevens, mezzosoprano, Robert Merrill, baritono; RCA Victor Orchestra, direttore Robert Russell Bennett; registrazione 1950. Le due star del Metropolitan si confrontano con un’antologia di otto passi celebri dall’opera (anche nove in una delle varie emissioni in vinile); a soffrirne di più sono gli elementi “leggeri”, come il song di Sportin’ Life proposto dal baritono operistico.

Porgy & Bess: Complete.
Leontyne Price (Bess), William Warfield (Porgy), Cab Calloway (Sportin’ Life), John McCurry (Crown), Joseph James (Jake), Helen Colbert (Clara), Howard Roberts (Robbins), Helen Thigpen (Serena), Leslie Scott (Jim), Moses Lamar (Frezier), William Weasey (Undertaker), Walter Riemann (Detective), Helen Dowdy (Strawberry Woman), Ray Yates (Crab Man); RIAS-Unterhaltungsorchester, direttore Alexander Smallens; Eva Jessye Choir; Live Recording, Titania Palast, Berlin, 21 settembre 1952; ADD; Guild Historical GHCD 2313-2314, 2 CD; remastering: Peter Reynolds; durata: 2:19:17; 2008.
Lungamente attesa incisione dello spettacolo della tournée Davis-Breen di cui sino ad anni recenti esistevano in commercio soltanto gli highlights. Importante anche come documento di incisione dal vivo dell’inizio degli anni Cinquanta.

Porgy and Bess.
Una delle prime incisioni dell’intera opera, anch’essa considerata completa per la sua epoca.
Brock Peters, Margaret Tynes, Miriam Burton, Joseph Crawford, William Dillard, Theresa Merritte, Charles Coleman; Opera Society Chorus and Orchestra, direttore Paul Belanger; LP Concert Hall CHS 1247, c. 1956; LP Musical Masterpiece Society M2035, 1958.

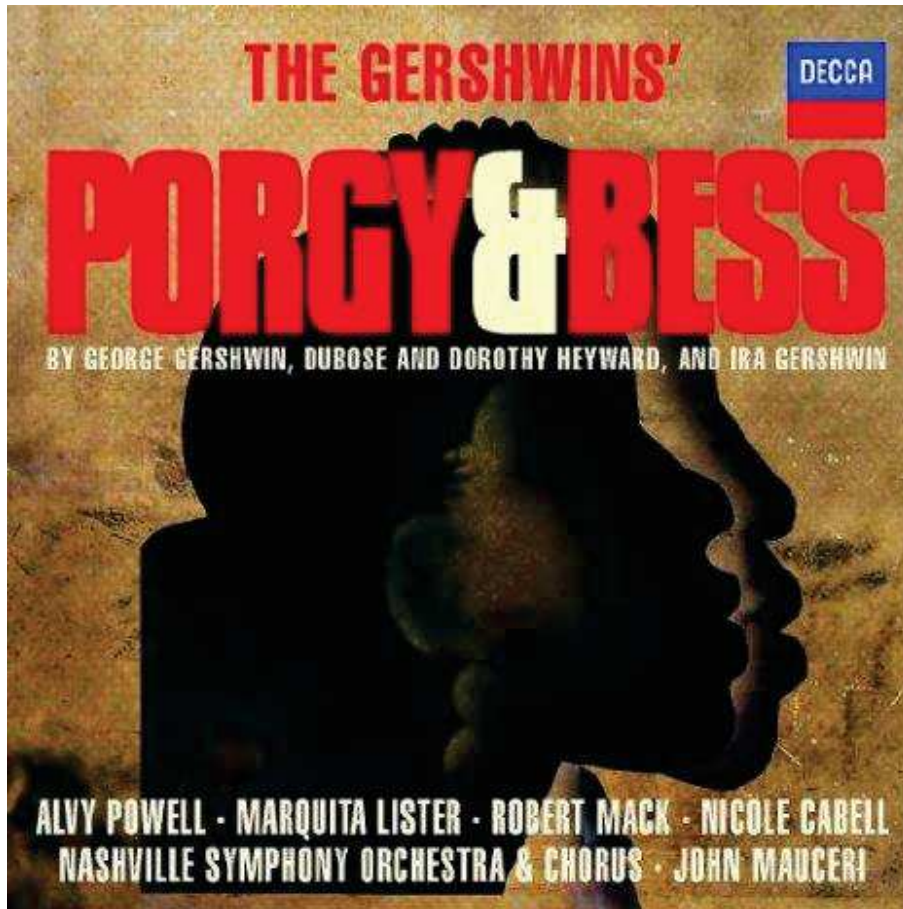
Porgy and Bess.
“The World Premiere Complete Recording!” Prima registrazione veramente completa dell’opera.
Willard White, Leona Mitchell, McHenry Boatwright, Florence Quivar, Barbara Hendricks, Barbara Conrad, Arthur Thompson, François Clemmons, James Vincent Pickens, Samuel Hagan, William Brown, Christopher Deane; Cleveland Orchestra, Cleveland Orchestra Chorus, Cleveland Orchestra Children’s Chorus; direttore Lorin Maazel; Joela Jones pianoforte (Jasbo Brown); registrazione 1976; LPS London OSA 13116 (OS 26461-OS 26463); Decca London 414 559-2, 3 CD; ADD 207 Decca Music Group Ltd.; 1985; durata: 182:00.
Lettura eccellente, più concertistica che teatrale, e prova di supremo impegno; l’orchestra ha proporzioni grandiose, che non giovano alla strumentazione gershwiniana; pur nell’alta qualità del risultato, il rapporto con la folk-opera e la sua vivezza è perduto. Registrazione in studio, insignita del Grammy Award.

Porgy and Bess.
Registrazione completa dell’opera.
Donnie Ray Albert, Clamma Dale, Wilma Shakesnider, Betty Lane, Carol Brice, Larry Marshall, Andrew Smith, Alexander B. Smalls, Bernard Thaker, Glover Parham, Mervin Wallace; Houston Grand Opera Chorus e Children’s Chorus, maestra del coro Janice Campbell; Houston Grand Opera Orchestra, direttore John DeMain; registrazione 1976; RCA RCD3-2109 (3 CD), 1987; durata: 185:00. Pubblicata su LP RCA ARK1-4680 anche una selezione dell’incisione completa.
Registrazione in studio della produzione teatrale di Sherwin M. Goldman e Houston Grand Opera; verosimile la proporzione dell’orchestra rispetto alla partitura gershwinana; permane il rapporto con la scena; inserzioni ben riuscite di rumorismo e infusione di vita al coro, sebbene, in assenza di reale corrispondente sforzo canoro da parte degli interpreti, esse suonino come effetti aggiunti. La registrazione negli studi RCA venne realizzata in tempi brevissimi durante le molte recite di questa compagnia a Broadway, alle quali resta legata con partecipazione. Ottimi i singoli interpreti e ancor più persuasivo l’insieme. Incisione insignita del Grammy Award.

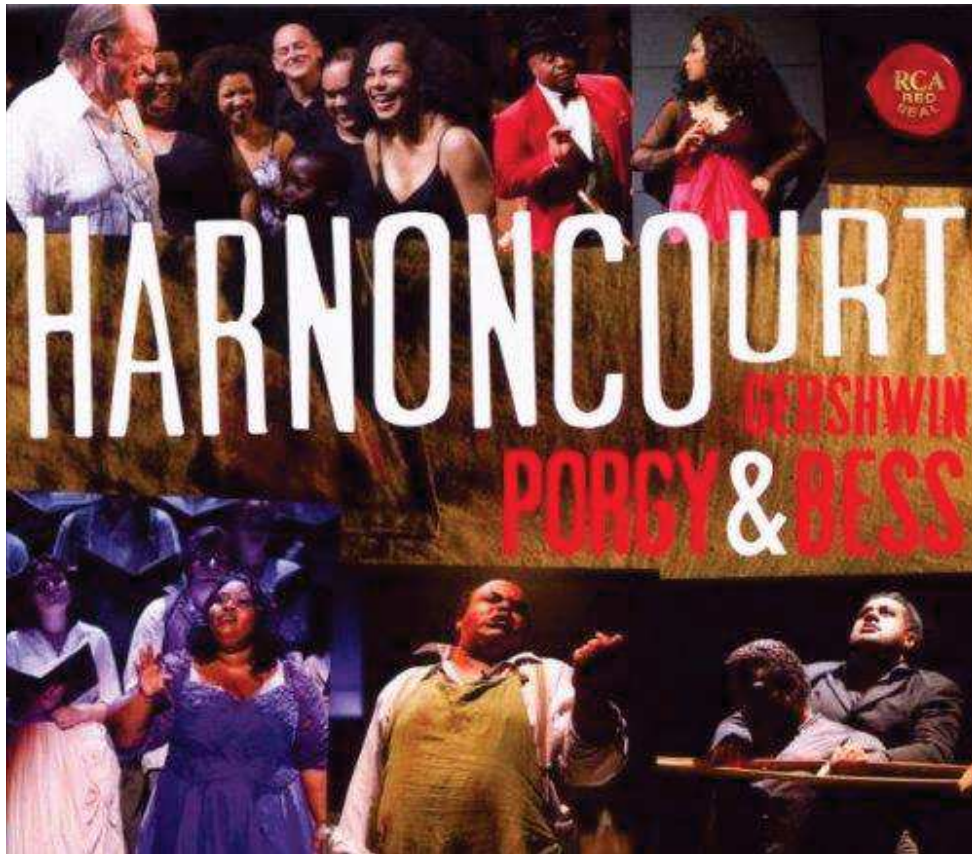
Opera av George Gershwin: Porgy och Bess.
Incisione svedese.
Bernhard Sönnerstedt, Gurli Lemon-Bernhard, Sven-Erik Jacobsson, Hugo Hasslo, Birgit Stenberg, Gösta Kjellertz, Herbert Krantz, Inga Sundström, Göta Allard, Gösta Bäckelin, Folke Rydberg, Simon Edwardsen; LP SR Records 40-2, SRLP 1337-8, 2 dischi; 1979. Il baritono Bernhard Sönnerstedt aveva interpretato la parte di Porgy nel 1966 a Göteborg, nella prima produzione svedese dell’opera.

Porgy and Bess.
Incisione completa.
Willard White, Cynthia Haymon, Harolyn Blackwell, Damon Evans, Bruce Hubbard, Cynthia Clarey, Marietta Simpson, Gregg Baker, Barrington Coleman, Johnny Worthy, Curtis Watson, Mervin Wallace, Maureen Brathwaite; Wayne Marshall, pianoforte (Jasbo Brown); Glyndebourne Chorus, maestro del coro Craig Rutenberg; The London Philharmonic Orchestra, direttore Simon Rattle; EMI Classics 7243 5 56220 2 0, 3 CD; registrazione 1988; 1997; durata: 190:00 (anche EMI 7 59568 2, 3 CD; 1989).
Risalta la tendenza a livellare la connotazione e le differenze, sia sul piano delle dinamiche che dell’agogica, che della timbrica, nonostante l’alta qualità di solisti di canto, coro, orchestra. Alcuni esempi: l’intera II Scena del I Atto (*Gone, Gone, Gone – Overflow*, *My man’s gone now* e *He’s leavin’ for the Promised Land*) riesce statica e retorica nonostante i talenti vocali indiscussi, a cominciare da Cynthia Clarey nella parte di Serena; il duetto *Bess, you is my woman now*, con lento sentimentale primeggiare delle voci, è l’opposto del moto energico e teso, e dell’immersione vocale nella trama sinfonica, che a Gershwin stava a cuore esprimere; le apparizioni di Sportin’ Life, qui stilisticamente omologato agli altri personaggi, non possiedono un loro spazio vocale

riservato, come apertura verso altre dimensioni di teatro musicale. Se Gershwin avesse scritto la sua opera secondo questi criteri, avrebbe offerto motivazioni ai detrattori che hanno sostenuto l’episodicità e la confusa appartenenza culturale di essa. Nel 1993 venne realizzato il film creando una ripresa video sulla registrazione audio; la sovrapposizione delle due componenti è scarsamente riuscita.

The Gershwins’ Porgy and Bess.

Ricostruzione della versione di Broadway andata in scena nel 1935.
Marquita Lister (Bess), Alvy Powell (Porgy), Nicole Cabell (Clara), Lester Lynch (Crown), Robert Mack (Sportin’ Life), Jeremiah Cooper, Uzee Brown, Calvin Lee, Barron Coleman, Tiffany Nicole Wharton, Richard Daniel, Justin Lee Miller, Bart LeFan, Paul Bracy, Chauncey Packer, Leonard Rowe, Linda Williams, Monique McDonald, Talmage M. Watts. Nashville Symphony Orchestra and Chorus, Blair Children’s Chorus members, direttore John Mauceri. DDD. 2 CD, Decca 000743102; 2006; durata: 2:25.
Registrazione in studio effettuata a Nashville, Andrew Jackson Hall.
Libretto ritoccato per evitare espressioni modernamente ritenute offensive. Vengono qui introdotti come “occupational humoresque” i suoni ambientali in apertura della scena finale di III,3, che Gershwin e il regista Rouben Mamoulian impiegarono, riprendendoli dalla versione teatrale del dramma, nella produzione originale del 1935. “Restoring cuts” qui non significa reintrodurre musica tradizionalmente tagliata, bensì l’opposto: significa “rispettare i tagli”, cioè eliminare pagine musicali solitamente incluse nelle incisioni dell’opera, come ad esempio la preghiera eterofonica in apertura di II,3 (*Oh, Doctor Jesus*), Jasbo Brown e il *Buzzard Song* di Porgy. Questa controversa versione dell’opera presenta come assoluta e finale, perfettamente rispondente alle intenzioni del compositore, la produzione che, soltanto in determinate circostanze e sotto vari condizionamenti, debuttò a Broadway nel 1935, e alle cui esigenze e necessità il compositore realisticamente acconsentì in quello specifico contesto. Il tempo è sovente più veloce, secondo lo stile interpretativo degli anni Trenta, come nell’esempio significativo di *Summertime* intonato da Nicole Cabell nella parte di Clara.

Porgy and Bess.
Isabelle Kabatu (Bess), Jonathan Lemalu (Porgy), Bibiana Nwobilo (Clara), Michael Forest (Sportin’ Life), Gregg Baker (Crown), Rodney Clarke (Jake), Angele Renee Simpson (Serena), Roberta Alexander (Maria), Previn Moore (Mango; Robbins; Peter; Crab Man); Chamber Orchestra of Europe, Arnold Schönberg Chor, direttore Nikolaus Harnoncourt.
Live recording 29 giugno, 1,3,7 luglio 2009, Styriarte Festival, Helmut List Halle, Graz, Austria. RCA Red Seal 88697591762/Sony Music; 3 CD; 2010; durata: 2:55:49.
Ancora una volta la preoccupazione della scelta artistica si incentra sul rapporto con i tagli effettuati nella storica produzione di Broadway del 1935. Harnoncourt rifiuta i tagli che a Broadway vennero eseguiti semplicemente per facilitare il lavoro dei cantanti operistici, i quali trovavano difficile il ritmo lavorativo delle recite quotidiane; il direttore altresì adotta i tagli che ritiene basati su motivazioni drammatiche e drammaturgiche. Reinserisce, come già la versione diretta da John Mauceri nel 2006, la “Symphony of Noise” (“occupational humoresque”) in apertura della scena finale in III,3. All-black cast,

in gran parte sudafricano, coro e orchestra europei. Sul piano interpretativo, uno sguardo insolito su *Porgy and Bess* come capolavoro del Novecento internazionale e trans-continentale.

The Gershwins' Porgy and Bess.
“New Broadway Cast Recording”.
Incisione di Porgy and Bess in versione e orchestrazione nello stile del musical di Broadway.
Orchestrazioni di William David Brohn e Christopher Jahnke; musical book adapted by Suzan-Lori Parks; musical score adapted by Diedrel L. Murray.
Audra McDonald (Bess), Norm Lewis (Porgy), Phillip Boykin (Crown), Nikki Renée Daniels (Clara), Joshua Henry (Jake), Natasha Yvette Williams (Mariah), David Alan Grier (Sportin' Life), J.D. Webster (Mingo; Undertaker), Bryonha Marie Parham (Serena), Nathaniel Stampley (Robbins), Christopher Innvar (Detective), Joseph Dellger (Policeman), Andrea Jones-Sojola (Strawberry Woman), Phumzile Sojola (Peter; Honey Man), Cedric Neal (Crab Man), Roosevelt André Credit, Trevon Davis, Wilkie Ferguson III (Fishermen), Allison Blackwell, Heather Hill, Alicia Hall Moran, Lisa Nicole

Wilkerson (Women of Catifish Row); direttore Constantine Kitsopoulos; produced by Tommy Krasker; 66PS Classics 1206, 2 CD; 2012.
Il motto di PS Classics è: "Celebrating the heritage of Broadway and American popular song".
"The Gershwins' *Porgy and Bess* opened on Broadway at the Richard Rodgers Theatre on January 12, 2013. This production had previously premiered at the American Repertory Theater in Cambridge, MA on August 17, 2011." Booklet, Production Credits.
Nel booklet, si fa riferimento a questa edizione come ad una "new version" dell'opera (p. 6 non numerata). «Parks, who wrote the new libretto based on DuBose Heyward's original, has said that the mission for the creative team could not have been more precise: "We had a great work of art and we had the opportunity to explore it in a deep and profound way"» (p. 8 non numerata). L'idea di questa versione musical dell'opera gershwiniana (presentata come "Broadway revival") nacque nel 2010. Contrariamente all'affermazione del titolo, la realizzazione non coincide con *Porgy and Bess* di George e Ira Gershwin: l'orchestrazione e i ritmi sono stati reinventati. Le voci sono tipiche di Broadway e infatti in teatro questa produzione si serve di microfoni per i cantanti.

III.
INCISIONI DI PARTI E SELEZIONI DELL’OPERA

«Porgy and Bess» Selections (*Highlights from «Porgy and Bess»*).

Selezione dell’opera.
RCA Victor 78 giri 11878-11881; incisione del 14, 23 e 30 ottobre 1935, durante le recite dello spettacolo d’esordio. Lawrence Tibbett (Porgy), Helen Jepson (Bess), direzione Alexander Smallens, Nataniel Shilkret («My man’s gone now»). Alcune parti riemesse su CD: *Lawrence Tibbett, From Broadway to Hollywood*, Nimbus NI 7881, 1996; *Porgy and Bess: Original cast recordings* (1935-1942); Naxos Historical 8.110219-20; 2003.
Registrazione con artisti non afroamericani, «effettuata sotto la supervisione del compositore».

A Collector’s Porgy and Bess.

LP RCA Victrola America AVM1-1742; registrazione 1935-1953; 1976; Helen Jepson, Lawrence Tibbett, Robert Merrill, Risë Stevens, Eleanor Steber, Cab Calloway; Robert Shaw Chorale, [RCA Victor Orchestra,] Orchestre non precisate, direttori Jay Blackton, Robert Russell Bennett, Alexander Smallens. *Summertime* (Steber, 1946); *A woman is a sometime thing* (Merrill, Robert Shaw Chorale, 1950); *Gone, gone, gone* (Shaw Chorale, 1950); *My man’s gone now* (Stevens, Shaw Chorale, 1950); *Oh, I got plenty of nuttin’* (Tibbett, 1935); *Buzzard Song* (Tibbett, 1935); *Bess, you is my woman now* (Tibbett, Jepson, 1935); *It ain’t necessarily so* (Calloway, 1953); *Bess, oh where’s my Bess?*; *Oh, Lawd, I’m on my way* (Merrill, Shaw Chorale, 1959).
Alla prima registrazione dell’opera con le star del Metropolitan Lawrence Tibbett e Helen Jepson, realizzata nel 1935 «sotto la supervisione del compositore», il disco affianca altre successive incisioni storiche non riversate su CD. La selezione recupera *The buzzard song* (song di Porgy), tagliato nella produzione originale dell’opera.

«Porgy and Bess» excerpts; in: *George Gershwin Memorial Concert*.

North American Classics NAC 4001; 1998; Todd Duncan, Anne Brown, Ruby Elzy, Lily Pons; Hall Johnson Choir; Los Angeles Philharmonic Orchestra, direttore Alexander Steinert. Registrazione radiofonica CBS della cerimonia svoltasi a Los Angeles, The Hollywood Bowl, 8 settembre 1937, radiotrasmessa dal vivo, 27:56, 33:16 con le introduzioni e i commenti. Introduction - *Summertime*; *My man’s gone now*; *The buzzard song*; *The train song*; *I got plenty o’ nuttin’*; *Bess, you is my woman now*; *I’m on my way*.
Selezione seria particolarmente confacente alla sentita occasione commemorativa, a meno di due mesi dalla morte del compositore. Esecuzione vivida e commossa da parte dell’orchestra e dei solisti che meno di due anni prima erano stati i primi interpreti dell’opera, al punto da rendere trascurabili le imperfezioni e i numerosi disguidi dell’esecuzione e della registrazione dal vivo. Fervida anche la partecipazione del

pubblico. Uno dei primi recuperi di *Buzzard song* (song di Porgy), tagliato nella produzione originale dell’opera.

Magic key program: Gems from Gershwin, memorial broadcast of July 10, 1938.

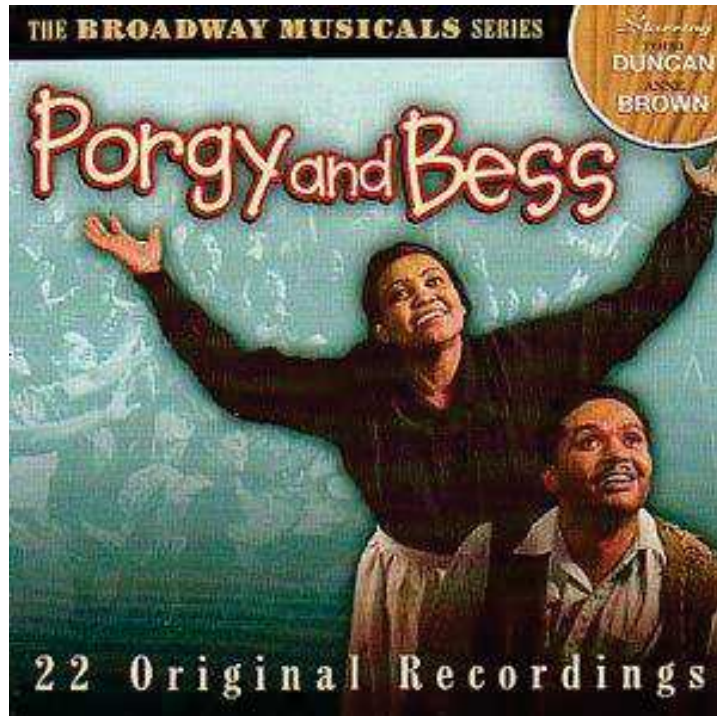
RCA Victor 09026 63275-2; originariamente su 78 giri Victor 12332-6; Jane Froman, Sonny Schuyler, Felix Knight, The Victor Salon Group, direttore Nathaniel Shilkret. Parte I: Introduction; *I got plenty o’ nuttin’*; *My man’s gone now*; *Summertime* (3:46); Parte II: *Bess, you is my woman now*; *Oh, I can’t sit down*; *It ain’t necessarily so* (4:43). Interpretazione “leggera” e “radiofonica”, da intrattenimento; la dimensione drammatica è diluita in una lettura da medley che lega *Porgy and Bess* ad un sentimentalismo da commedia musicale di routine. Documento storico di grande pregio pur negli immensi limiti; un aspetto interessante è costituito dalla sorpresa nel constatare come, a un anno esatto dalla morte di Gershwin, tendenze interpretative che avrebbero avuto grande sviluppo nel dopoguerra, allontanandosi dal modello posto dallo stesso Gershwin, gli fossero in realtà contemporanee; ancora una volta risaltano la caleidoscopica differenziazione interna connaturata alla “folk-opera” gershwiniana e la molteplicità dei punti di vista possibili. *It ain’t necessarily so* cantata da Jane Froman è una delle meno credibili interpretazioni di questo celebre song di Sportin’ Life mai consegnata al disco, non per questo meno importante come testimonianza dell’epoca.

Decca presents selections from George Gershwin’s folk opera «Porgy and Bess».

Todd Duncan, Anne Brown, Edward Matthews, Harriet Jackson, Avon Long, Helen Dowdy, Gladys Goode, William Woolfolk, Georgette Harvey; Eva Jessye Choir, Decca Symphony Orchestra, direttore Alexander Smallens. Overture - *Summertime*; *My man’s gone now*; *I got plenty o’ nuttin’*; *Buzzard song*; *Bess, you is my woman now*; *It ain’t necessarily so*; *The requiem*; *Porgy’s lament* - Finale. Decca MCAD 10520 MCA Classics; registrazione maggio 1940 e maggio 1942; 1992; originariamente due emissioni 78 giri: 145 Decca (1940) e 283 Decca (1942). Selezione dei songs, duetti e altri numeri vocali celebri riproposti dal cast originale del 1935. *I got plenty o’ nuttin’* vi compare due volte: la prima cantata da Todd Duncan, la seconda in un’appendice, nell’interpretazione di Avon Long con la Leo Reisman’s Orchestra, in una registrazione dell’aprile 1942 (originariamente 78 giri Decca 18323). Smallens (1889-1972), primo direttore di *Porgy and Bess* nel 1935, scelto personalmente da Gershwin, a sette anni di distanza dal debutto dà una prova conflittuale rispetto alla lettura gershwiniana, mostrando una fragile visione della struttura dell’opera e dell’insieme sinfonico. La registrazione del maggio 1940 di *Bess, you is my woman now* (duetto Porgy-Bess, Atto II Scena I; Todd Duncan, Anne Brown) anche in: *American musical theater, vol. II: Shows, songs, and stars*; Smithsonian Collection of Recordings; CBS Special Products, RD 036-II, A 204854; 1989; durata: 4:32.

Selections from Porgy and Bess.
LP DL-79024 Decca; 1959; “The original cast album”; “Enhanced for stereo”: fu di fatto una simulazione da un originale mono; Todd Duncan, Anne Brown e altri membri del cast; Decca Symphony Orchestra, Eva Jessye Choir, direttore Alexander Smallens. Overture – *Summertime*; *A woman is a sometime thing*; *My man’s gone now*; *It takes a long pull to get there*; *I got plenty o’ nuttin’*; *Buzzard song*; *Bess, you is my woman*; *It ain’t necessarily so*; *What you want wid Bess?*; *Strawberry woman’s call – Crab man’s call*; *I loves you Porgy*; *The requiem*; *There’a boat dat’s leavin’ soon for New York*; *Porgy’s lament* – Finale.

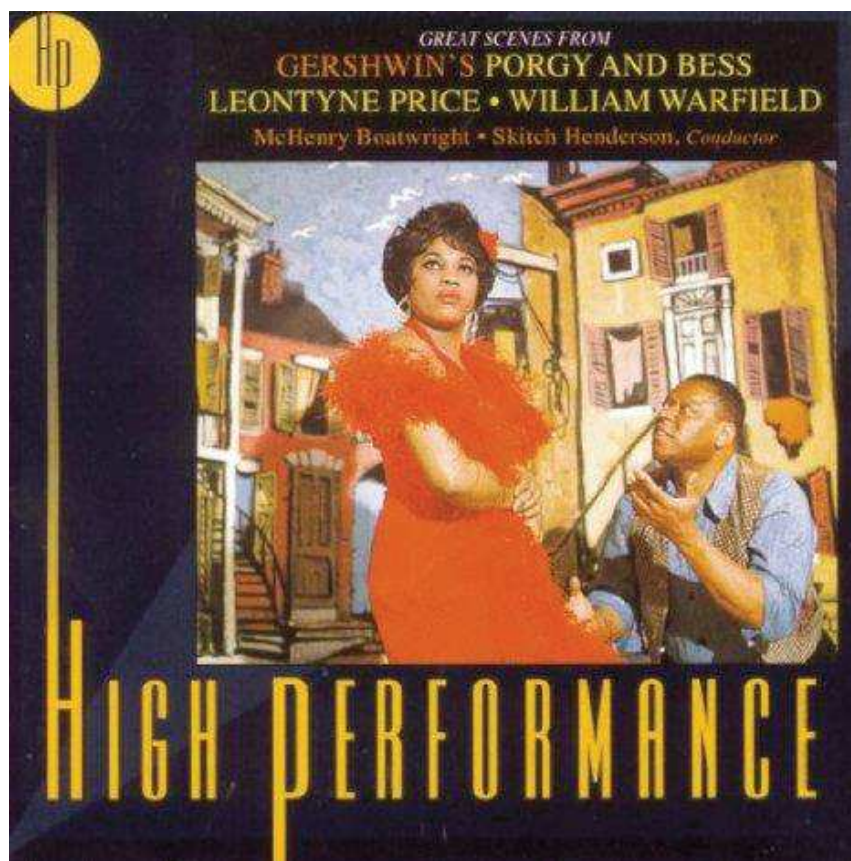
Porgy and Bess.
Cofanetto 2 CD. Collezione di incisioni dei primi dieci anni dalla creazione dell’opera: Il CD 1, *Original Cast Recordings*, raccoglie le incisioni Decca e Brunswick; 67:36; CD 2, *First Contemporary Recordings*; 69:38. Naxos Historical 8.110219-20; 2003. Il primo CD contiene: registrazioni effettuate nel periodo 1940-1942, con artisti del cast originale, l’Eva Jessye Choir e la Decca Symphony Orchestra diretti da Alexander Smallens (45:25); Avon Long, Edward Matthews e Helen Dowdy, con la Leo Reisman’s Orchestra, in registrazioni effettuate tra il 1935 e il 1942, la cui raccolta in 78 giri si intitolava *Gershwin for Dancing* (22:11). Il secondo CD comprende una scelta dall’opera nell’interpretazione delle star del Metropolitan Lawrence Tibbett e Helen Jepson, artisti non afroamericani (27:44); alcune interpretazioni di Paul Robeson (1938; 10:22); una selezione di arrangiamenti violinistici di Jascha Heifetz (15:44); la prima registrazione di *A Symphonic Picture* nell’arrangiamento di Robert Russell Bennett, Los Angeles Philharmonic diretta da Alfred Wallenstein (15:48). Le registrazioni del 1942 si riferiscono alla celebre produzione dell’opera di Cheryl Crawford realizzata quell’anno con un revival del cast originale.

Porgy and Bess. 22 Original Recordings.
CD Platinum/Prism Leisure 2005. Riversamento di alcune incisioni storiche contenute nei dischi precedenti.
Todd Duncan, Anne Brown., Edward Matthews, Helen Jepson, Lawrence Tibbett.

Cab Calloway, Helen Thigpen e Leslie Scott: Selezione da «Porgy and Bess».
Cab Calloway (*It ain't necessarily so*), Helen Thigpen (*Summertime* e duetto *Bess, you is my woman now*), Leslie Scott (*I got plenty of nuttin'* e duetto), direttore Jay Blackton; LP RCA LPM-3156, 1953.

Porgy and Bess. Colonna sonora dal film Samuel Goldwyn Production del 1959.
Columbia OL 5410 e OS 2016, LP Series Columbia Masterworks, 1959. Robert McFerrin (Porgy; nel film doppiava la voce cantata di Sidney Poitier), Adele Addison (Bess; nel film doppiava la voce cantata di Dorothy Dandridge), Brock Peters (Crown), Ruth Attaway (Serena), Loulie Jean Norman (Clara), Pearl Bailey (Maria), Leslie Scott (Jake), Cab Calloway (Sportin' Life), Earl Jackson (Mingo), Joel Fluellen (Robbins), Clarence Muse (Peter), Roy Glenn (Frazier), Everdinne Wilson (Annie), Margaret Hairston (Lily), Helen Thigpen (Venditrice di fragole), Ivan Dixon (Jim), William Walker (Impresario di pompe funebri), Moses La Marr (Nelson), Vince Townsend, Jr. (Un Vecchio), Claude Akins (Detective), Maurice Manson (Coroner), Antoine Durousseau (Scipio). Arrangiamento, direzione musicale e direzione d'orchestra André Previn. Calloway sostituisce Sammy Davis, Jr. nella versione discografica. Disponibile

per breve tempo su CD Sony. Ne circolano tuttora CD non autorizzati, realizzati in riversamento dagli LP ancora posseduti da numerosi collezionisti.

Porgy and Bess: An Original Soundtrack.
V. incisione precedente.

Great scenes from Gershwin's «Porgy and Bess».
Leontyne Price, Berniece Hall, Maeretha Stewart, Barbara Webb, Miriam Burton, John W. Bubbles, Robert Henson, William Warfield, Alonzo Jones, McHenry Boatwright; RCA Victor Symphony Chorus, maestro del coro Leonard de Paur; RCA Victor Symphony Orchestra, direttore Skitch Henderson; registrazione 1963; RCA High Performance 09026 63312 2 BMG Classics, 1999; durata: 49:40.
Il revival di *Porgy and Bess* che ebbe inizio nel 1952 e proseguì fino al 1956, vide Leontyne Price e William Warfield come protagonisti, rispettivamente per quasi due anni e per sette mesi. La produzione di Robert Breen e Blevins Davis (Breen era il direttore di American National Theatre and Academy, ideatore dei grandi tour degli anni 1952-1956) andò in tournée in Europa, Canada, negli U.S.A. e in Sud America. Leontyne Price si staglia per calore timbrico e spettacolarità vocale. Warfield è un Porgy immedesimato, che sa essere non forzatamente operistico (il personaggio ha infatti in partitura connotazioni musicali diversificate). Apprezzabile scelta di tempo mosso nel duetto *Bess, you is my woman now*. Bubbles, qui ancora padrone della scena dopo mezzo secolo di attività, pur con voce residua riesce da consumato artista persino a trasformare il personaggio, giovane e velocissimo, adattandolo alle sue esigenze. Il duetto Crown-Bess *What you want wid Bess?* è altissimo in tensione e in pienezza vocale (la parte di Crown è cantata da McHenry Boatwright). Ogni volta che la partitura lo contempla, lo spessore polifonico è rispettato: esemplare il finale *Oh Bess, oh where's my Bess – Oh Lawd, I'm on my way*. Prova coinvolgente di Skitch Henderson, versatile direttore e compositore scomparso il 2 novembre 2005. Nella registrazione si coglie la naturalezza di un certo movimento scenico, entro un contenitore non artificiale. L'ascolto su vinile ancor oggi colpisce per definizione e profondità di prospettiva e resta quindi interessante oltre il valore collezionistico. Adesso disponibile anche in CD.

«Porgy and Bess» Highlights.
Lawrence Winters, Isabelle Lucas, Ray Ellington, direttore Kenneth Alwyn; LP Heliodor HS 25052; 1967.

«Porgy and Bess» Highlights.
Roberta Alexander (soprano; Bess, Clara, Serena), Diane Curry (mezzosoprano; Maria), Simon Estes (basso-baritono; Porgy, Sportin' Life); Rundfunkchor Berlin, maestro del coro Dietrich Knothe; Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, direttore Leonard Slatkin; Siegfried Stöckigt, pianoforte (Jasbo Brown); registrazione 1984; Philips 412 720-2 PH; 1985; durata: 49:17.
Vera antologia di scene, un lodevole impegno di presentare ogni song immerso nel tessuto sinfonico e corale; si distingue il pianoforte di Jasbo Brown per ritmo ed energia. Le ottime voci sono tuttavia eccessivamente operistiche. Roberta Alexander sa calarsi nelle varie parti di Bess, Clara e Serena, pur non certamente scritte per una medesima voce; ma chiedere al basso-baritono Simon Estes, che fu il primo Porgy al Metropolitan nel 1985, di impersonare sia Porgy che Sportin' Life oltrepassa i limiti del possibile. L'intera raccolta perde credibilità. Viene ripetuta l'esperienza di Robert Merrill che nella selezione del 1950 aveva cantato entrambe le parti in una stessa registrazione.

Porgy and Bess: Highlights.
Willard White, Cynthia Haymon, Harolyn Blackwell, Damon Evans, Bruce Hubbard, Cynthia Clarey, Marietta Simpson, Gregg Baker; Glyndebourne Chorus, London Philharmonic Orchestra, direttore Simon Rattle. CD CDC 7 54325 2 EMI Classics; ZDC 7 54325 2 EMI Classics; registrazione 1988.
Antologia dell'incisione completa elencata nel capitolo precedente.

Selections from Porgy and Bess.
CD-80434 Telarc; registrazione 1993; 1998; Gregg Baker, Sebronette Barnes, Harolyn Blackwell, Angela Brown, William Henry Caldwell, Cab Calloway, Lawrence Craig, Marquita Lister, Kirk Walker, Thomas Young; Cincinnati Pops Orchestra, direttore Erich Kunzel; Central State University Chorus, direttore William Henry Caldwell. Atto I: *Introduction*; *Summertime*; *A woman is a sometime thing*; *Gone, gone, gone*; *Overflow*; *My man's gone now*; *Leavin' for the Promised Lan'*. Atto II: *I got plenty o' nuttin'*; *Bess, you is my woman now*; *Oh, I can't sit down*; *I ain't got no shame*; *It ain't necessarily so*; *I loves you, Porgy*. Atto III: *Opening scene*; *Lonely boy*; *Oh, Bess, O where's my Bess*; *Oh Lawd, I'm on my way*. Nel disco figura anche *Blue Monday*.

Porgy and Bess Concert Suite (arrangiamento Andrew Litton).
Dorian 90223; 1996; Kevin Beall, Cynthia Clarey, Damon Evans, Jan K. Hacke, Gordon Hawkins, Cynthia Haymon; Dallas Symphony Orchestra and Chorus; direttore Andrew Litton; 1996. Il disco impiega alcuni solisti dell'incisione diretta da Simon Rattle, di cui riproduce le scelte di tempo e la complessiva visione stilistica.

Roberta Alexander, Gregg Baker.
New York Choral Artists, New York Philharmonic Orchestra, direttore Zubin Mehta; Teldec 0630-18658-2; 2000.
Selezione dell'opera, che combina numeri "leggeri", come *A woman is a sometime thing* e i due songs di Sportin' Life, a scene d'insieme come il compianto di Atto I, scena 2, e il finale di Porgy.

«Porgy and Bess» in concert. Selezione.
Claudia Lindsey, Benjamin Matthews; Slovak Philharmonic Orchestra, direttore Ettore Stratta; Kem-Disc KEM 1008; Moss Music Group D-MMG 103; 1981; CD Griffin 1995.
L'Introduzione è un medley sinfonico nell'arrangiamento di Don Rose. La selezione dei numeri vocali è eseguita negli arrangiamenti di Jim Tyler e Don Rose.

Selezione in arrangiamenti vari.
Crown Collectors Series; CCS 3014-2; *Best of Broadway*, vol. 5; Overture; *Summertime*; *Oh, I got plenty o' nuttin'*; *Bess, you is my woman now*; *It ain't necessarily so*; *A woman is a sometime thing*; *My man's gone now*; *There's a boat dat's leaving soon for New York*; *Oh, Lawd, I'm on my way*; Finale.

IV.
SUITES DA «PORGY AND BESS»

IV.I
***CATFISH ROW, A SYMPHONIC SUITE FROM «PORGY AND BESS»* (Gershwin, 1936).**

Catfish Row.
Utah Symphony Orchestra, direttore Maurice Abravanel; LP Westminster XWN 14063, 18850; 1958.
Meritevole di un riversamento su CD.

Porgy and Bess. Excerpts from «Catfish Row».
Jasbo Brown; Before dawn [Act II, Scene 3]; Good mornin' Sistuh; Oh Lawd, I'm on my way); Oh Bess, oh where's my Bess? André Kostelanetz and his Orchestra; registrazione 1963. Odyssey MBK 46270 BBS; 1990. Incisione di parti della Suite di Gershwin.

Catfish Row. In: *Gershwin. All the works for orchestra and for piano and orchestra*.
Saint Louis Symphony Orchestra, direttore Leonard Slatkin; Barbara Liberman, pianoforte (Jasbo Brown); Vox Classical 5007; registrazione metà anni ’70; 1992.
Esecuzione convincente sotto ogni riguardo, che non cede a tentazioni di vuoti effetti.

Catfish Row.
James Levine, Chicago Symphony Orchestra; Deutsche Grammophon 469139-2; 1993.

Catfish Row. In: *George Gershwin Centennial Edition*.
Cincinnati Pops Orchestra, direttore Erich Kunzel; William Tritt, pianoforte (Jasbo Brown); Timothy Berens, banjo. Telarc CD-80445 / Telarc CD-80086; 1990.
Esecuzione di grande abilità, costellata da tipici effetti d’intrattenimento; tagliato l’accenno alla Fuga a introduzione della Sezione 2.

IV.II
***PORGY AND BESS, A SYMPHONIC PICTURE* (arrangiamento Robert Russell Bennett, 1943; discografia selezionata).**

Con il titolo *Symphony scenario of Porgy and Bess*. Hans-Jurgen Walther, Hamburger Kammerorchester; LP MGM Records E 3253; 1955.

Robert Russell Bennett, RCA Victor Symphony Orchestra; LP RCA Victor LM 2340; 1959.

Felix Slatkin, The Hollywood Bowl Symphony Orchestra; LP Capitol SP-8474; 1959.

Edo de Waart, Orchestre National de l’Opéra de Monte-Carlo; LP Philips 6500 290; 1972.

Sir John Pritchard, London Philharmonic Orchestra; Musical Heritage Society MHS 7088, MHS 7088H, MHC 9088K (audiocassetta); 1976, 1985.

Utah Symphony Orchestra, direttore Maurice Abravanel; Vanguard 345; registrazione 1976; 1991.

André Previn, London Symphony Orchestra; Angel CDC-47021; EMI CDC 7 47021 2; registrazione 1981; 1990.

Eduardo Mata, Dallas Symphony Orchestra; RCA RCD1-4551; Victrola 7726-2-RV; 1981.

Con il titolo *A symphonic picture of Porgy and Bess*. Antál Dorati, Detroit Symphony Orchestra; London 410 110-2; registrazione 1982; 1984. Dorati anche con la Minneapolis Symphony Orchestra, Mercury 90394.

Eugene Ormandy, Philadelphia Orchestra; Sony 62402, 1996; Sony SM2K 60661; CBS Odyssey 44812 MBK.

Con il titolo *«Porgy and Bess»: A Symphonic Portrait*. Eugene Ormandy, Philadelphia Orchestra; Sony 62402; 1996.

Fritz Reiner, Pittsburgh Symphony Orchestra,; Sony 60648; 1998.

Wayne Marshall, Ålborg Symphony Orchestra; EMI 61243, 2000; Virgin Classics, 2005.

Charles Dutoit, Montreal Symphony; Decca 0002156; 2004.

Arthur Fiedler, Boston Pops Orchestra; RCA Victor LSC-3130.

William Steinberg, Pittsburgh Symphony Orchestra; MCA Classics MCAD2-9800.

Edo de Waart, Utah Symphony Orchestra; Philips 432 511-2.

IV.III
ALTRE SUITES O SELEZIONI PER ORCHESTRA DA «PORGY AND BESS»

Highlights from «Porgy and Bess».
André Kostelanetz and His Orchestra; 78 giri Columbia 7362 M.

Suite from «Porgy and Bess» (arrangiamento per orchestra Morton Gould).
Morton Gould and His Orchestra; LP RCA Victor Red Seal LM 2002, 1956; 30’.
Compositore, arrangiatore e direttore, Morton Gould ha sintetizzato punti salienti dell’opera in questa Suite in un movimento. Parata di melodie in arrangiamento brillante, con strumentazione d’effetto; una prova di abilità per tutti i settori dell’orchestra, in una esecuzione sfolgorante, che guadagna in smalto ciò che perde in profondità.

Suite from «Porgy and Bess» (arrangiamento per orchestra Robert Farnon).
London Festival Orchestra, direzione Stanley Black e Robert Farnon; London Weekend Classics 425 508 4.
La successione dei pezzi segue l’ordine di apparizione nell’opera; comprende songs e scene d’insieme.

Porgy and Bess (arrangiamento per orchestra non specificato: Richard Hayman?).
In *The Best of Gershwin*. Richard Hayman and His Symphony Orchestra. DDD. Naxos 8.556686, 2000; 13:30.
La successione dei pezzi segue l'ordine di apparizione nell'opera; comprende songs e scene d'insieme.

V.
TRASCRIZIONI DEGNE DI NOTA, ELABORAZIONI, ARRANGIAMENTI E INTERPRETAZIONI PARTICOLARI, CON ALCUNE CURIOSITÀ

V.I
Strumento solista e orchestra

V.I.I
Pianoforte

«Porgy and Bess» Medley (arrangiamento per pianoforte e orchestra Greig McRitchie). In: *Gershwin by starlight*.
Leonard Pennario, pianoforte; Hollywood Bowl Symphony Orchestra, direttore Alfred Newman; in: Great American Gershwin; Angel 66086; reg. 1962; 1997; 11:27. Introduction – *Jasbo Brown* (appena accennato); *Summertime*; *It ain't necessarily so*; *Bess, you is my woman now*; *I'm on my way*.
Il timbro metallico dello strumento sottolinea una certa rigidità presente nel passaggio alternato della linea melodica tra lo strumento solista e l'orchestra; arrangiamento poco credibile ritmicamente.

V.I.II
Violino

Fantasy for violin and orchestra on «Porgy and Bess»
Prologue; It ain't necessarily so; I got plenty o' nuttin'; My man's gone now; Summertime; There's a boat that's leaving soon for New York; Bess, you is my woman now; *Oh, Bess, oh, where's my Bess?; O Lawd, I'm on my way* (20:24). Arrangiamento Alexander Courage. In: *Gershwin Fantasy*. Joshua Bell, London Symphony Orchestra, direttore John Williams; Sony Classical SK 60659; 1998. Mentre Heifetz resta legatissimo in mirabile semplicità all'originale di Gershwin, restituendo persino l'immersione nelle sue armonie e il pathos della scena, Bell interpreta con ambizioni virtuosistiche musica già di per sé estranea al disegno originale, in un arrangiamento che

si piega alla commercializzazione dell’arte compositiva di Gershwin, così rischiando di farne veramente “musica d’intrattenimento”.

V.I.III
Fagotto

Suite da Porgy and Bess in arrangiamento per fagotto e orchestra (10:43). In: *Fagotto concertante*.
Milan Turkovich, fagotto; Stuttgarter Kammerorchester, direttore Martin Sieghart; Orfeo, C 223 911 A; registrazione 1990; 1991. Introduction; *Summertime*; *I got plenty o’ nuttin’*; *It ain’t necessarily so*; *I loves you Porgy*; *There’s a boat dat’s leavin’ soon*.
Versione cameristica “colta”, elegante e talora lievemente umoristica, offerta da interpreti versatili; l’assenza del pianoforte riarrangia la situazione timbrica inaspettatamente e la registrazione ha un respiro naturale, da esperienza non congelata.

V.I.IV
Tromba

Charlie Spivak plays selections from Gershwin’s folk opera «Porgy and Bess».
Charlie Spivak and his Orchestra; 78 giri Victor 1945, SP-6 Victor, 20-1652-1653 Victor. *Summertime*; *I got plenty o’ nuttin’*; *Bess, you is my woman now*; *It ain’t necessarily so*.

V.II
Strumento con accompagnamento di pianoforte

V.II.I
Violino (trascr. Jascha Heifetz)

Porgy and Bess, Suite. Jascha Heifetz, violino; Emanuel Bay, pianoforte; in *The Heifetz Collection*, vol. 40: *51 Miniatures 1944-1946*; RCA Victor Gold Seal 09026-61771-2; registrazione 1945; 1994.

Porgy and Bess. Jascha Heifetz, violino; Brooks Smith, pianoforte; in *The Heifetz Collection*, vol. 19: *Gershwin and Encores*; RCA Victor Gold Seal 09026-61750-2, 2 CD; registrazione 1965; 1998.

Summertime. Versione per violino e pianoforte di Jascha Heifetz. Jascha Heifetz, violino; Emmanuel Bay, pianoforte: anche in CD Naxos 8.110219-20.

L’arrangiamento di *It ain’t necessarily so* figura anche nel video: *Heifetz*; Video Arts International, 1971, VHS, durata 63:00.
La memorabilità tematica di Gershwin viene valorizzata in queste trascrizioni e nell’interpretazione di Heifetz; Gershwin, così riletto in termini violinistici, riesce ad essere sorprendentemente aderente alla formulazione pianistico-teatrale della sua arte: la componente blues, jazz e ritmica emerge con grande freschezza e creatività, esaltata dalla straordinaria qualità timbrica; l’accompagnamento pianistico preserva numerosi incanti gershwiniani. Emerge lo spirito inclusivo oltre le barriere accademiche dei generi musicali, caratteristica di Heifetz trascrittore ed interprete, oltre che sua ispirazione nelle scelte di vita e cultura. La voce di Sportin’ Life trova un’anima violinistica nelle pagine più riuscite di questa fortunata trascrizione; *Summertime* si distingue per immersione della linea melodica entro la scena (il “crap game”, ad esempio). L’ispirazione violinistica proviene da *Catfish Row*, suite composta dallo stesso Gershwin, in cui la melodia è infatti còlta dall’ispirato violino. Heifetz è evidentemente consapevole della musica che suona e del suo autore, ben oltre lo sfoggio delle proprie straordinarie qualità strumentali; egli aveva frequentemente ascoltato Gershwin al pianoforte in occasioni sociali, nelle quali il compositore ripresentava le sue melodie variandole e mai ripetendole nella stessa maniera; ed era persino un buon pianista a sua volta, amando eseguire il *Song-Book* gershwiniano; era inoltre amico del baritono Lawrence Tibbett, celebre Porgy.
Altri interpreti eseguono queste trascrizioni, come Anne-Sophie Mutter, che le ha incise anche se non integralmente, accompagnata da Previn al pianoforte; in: *Tango Song and Dance*, Deutsche Grammophon B0000058-02; 2002; 14:20. Si distanzia dall’interpretazione di Heifetz e dagli originali gershwiniani; i tempi sono più lenti; risponde alla lettura che Previn dà dell’opera anche nelle altre sue registrazioni.
Itzhak Perlman, accompagnato dal pianista Samuel Sanders, ha incluso *It ain’t necessarily so* in *Violin Encores*; EMI Classics 76957; 2006.

V.II.II
Sassofono

Medley from Porgy and Bess.
Summertime; It ain’t necessarily so; Bess, you is my woman now. Arrangiamento per sassofono e pianoforte di Ralph Hermann; in: *Adam J. Schattschneider, Broken boundaries*; Adam Schattschneider, sassofono soprano e alto; Barbara Hill Young, pianoforte; BC050101 Bluffron College; 2001; 7:17.
La qualità timbrica e la cantabilità strumentale sono gli unici tratti distintivi in una trascrizione convenzionale in entrambi gli strumenti; alle “barriere infrante” del titolo non corrisponde ardimento interpretativo.

Medley from Porgy and Bess.
Summertime; *It ain't necessarily so*; *Bess, you is my woman now*. Arrangiamento per sassofono e pianoforte di Eugene Rousseau; in: *Saxophone colors*; Eugene Rousseau, sassofono soprano e alto; Hans Graf, pianoforte; Delos D/CD 1007; registrazione 1984; 1986; 6:36.
Cantabilità trasferita allo strumento, prevedibilmente, con impiego della sua varietà di timbri e dinamiche.

V.III
Suite/Medley dall'opera, per pianoforte

Grand Fantasy on airs from «Porgy and Bess»; trascr. Earl Wild; in: *The artistry of Earl Wild.*
Earl Wild, pianoforte; Ivory 70702; registrazione 1976; 1997; 27:43.
Nella tradizione delle parafrasi pianistiche da concerto del virtuosismo romantico. Sia la scrittura (pubbl. 1975) che l'esecuzione finiscono per riuscire convenzionali e d'intrattenimento; consiste in episodi prevedibili che si succedono senza interruzioni, mentre i raccordi tra gli episodi risultano pretestuosi; l'accenno di wagnerismo tristaniano tra *There's a boat dat's leaving soon for New York* e *I'm on my way* lascia abbastanza perplessi... (anche i *Seven Virtuoso Etudes on popular songs* di Wild riescono una fatica inutile, vista l'esistenza del magnifico *Song-Book* dello stesso Gershwin). Nel 2005, in celebrazione dei novant'anni del pianista e dei settant'anni dell'opera, l'esecuzione della *Fantasy*, o di parte di essa, si è riaffacciata nel repertorio concertistico internazionale.

Porgy and Bess Suite for solo piano; arrangiamento per pianoforte solo di Georges Rabol.
Georges Rabol, pianoforte; Opus 111 OPS 30-64; 1992; 29:23. *Bess, you is my woman*; *There's a boat dat's leavin' soon for New York*; *I loves you Porgy*; *It ain't necessarily so*; *My man's gone now*; *Summertime*; *I got plenty o' nuttin'*; *A woman is a sometime thing*.
Arrangiamento libero di tipo improvvisativo in direzione dei ritmi caraibici, secondo l'impronta di Rabol, che nella stessa ottica ha anche lavorato su Gottschalk, Cervantes e Saumell. Il dichiarato intento dell'arrangiatore-interprete è quello di rielaborare la musica di *Porgy and Bess* come, secondo lui, lo stesso Gershwin avrebbe improvvisato sui suoi temi, da musicista intriso, oltre che di blues, anche di ritmi caraibici. Se l'ipotesi è degna della massima attenzione e del riconoscimento nella prospettiva storica, i risultati che Rabol consegue sono molto soggettivi.

Porgy and Bess Suite.

Catfish Row; Porgy sings; Fugue; Hurricane; Good morning, brother; in: *The authentic George Gershwin, vol. 3: 1931-1937*; Jack Gibbons, pianoforte; Academy Sound and Vision ASV WHL 2083; 1994; 23:46.
In non pochi punti, la finezza "periferica" della suite gershwiniana, la sua voluta poca appariscenza per conseguire una sintesi di sostanza musicale dell'opera, perde il suo senso e si fa lievemente pretestuosa in questa discutibile ricostruzione del "Gershwin autentico", tanto più quanto essa si distanzia da un "originale" pianistico gershwiniano: in Jasbo Brown, dove esiste una versione d'autore pianistica, anche con interpretazione dello stesso Gershwin, Gibbons si adegua; laddove deve inventare sulla base del Gershwin pianistico che conosce, in musica che però nella scrittura originale non ha rapporto con il pianoforte, si perde e la sua destrezza si fa decorativa con scarsa sostanza. L'interpretazione pianistica di *Summertime* è lontana dalla memorabilità melodica e dal respiro che Gershwin le infonde in partitura (ma era ben difficile da inventare senza un modello d'autore).

Porgy and Bess: Three Concert Transcriptions by Beryl Rubinstein.

Bess, you is my woman now (5:24)*, Summertime* (5:45)*, I got plenty of nuttin'* (2:31); in: *Gershwin remembrance and discovery*; Richard Glazier, pianoforte; Centaur Records, CRC 2271; 1995. Beryl Rubinstein (1898-1952), compositore e pianista, fu dal 1924 al 1952 direttore del Cleveland Institute of Music e conobbe personalmente Gershwin; le sue tre trascrizioni da concerto, pubblicate nel 1945 dalla Gershwin Publishing Corporation, vennero sporadicamente eseguite e presto dimenticate; riscoperte nel 1991 da Glazier. Queste trascrizioni intervengono sia sul ritmo che sul tessuto armonico, esplicitando la sensibilità gershwiniana nella direzione tradizionale di armonie convenzionalmente risolte e di ambizioni polifoniche, entro un pianismo traboccante di gesti retorici, ove persino le pause sono attesa dell'ovvio. L'interprete si trova brillantemente a suo agio in questa situazione, tra le più statiche malgrado l'appariscenza. La sua tesi è che i Gershwin fossero "romantici moderni".

V.IV
Improvvisazioni per organo

Wayne Marshall, in: *Organ improvisations*.

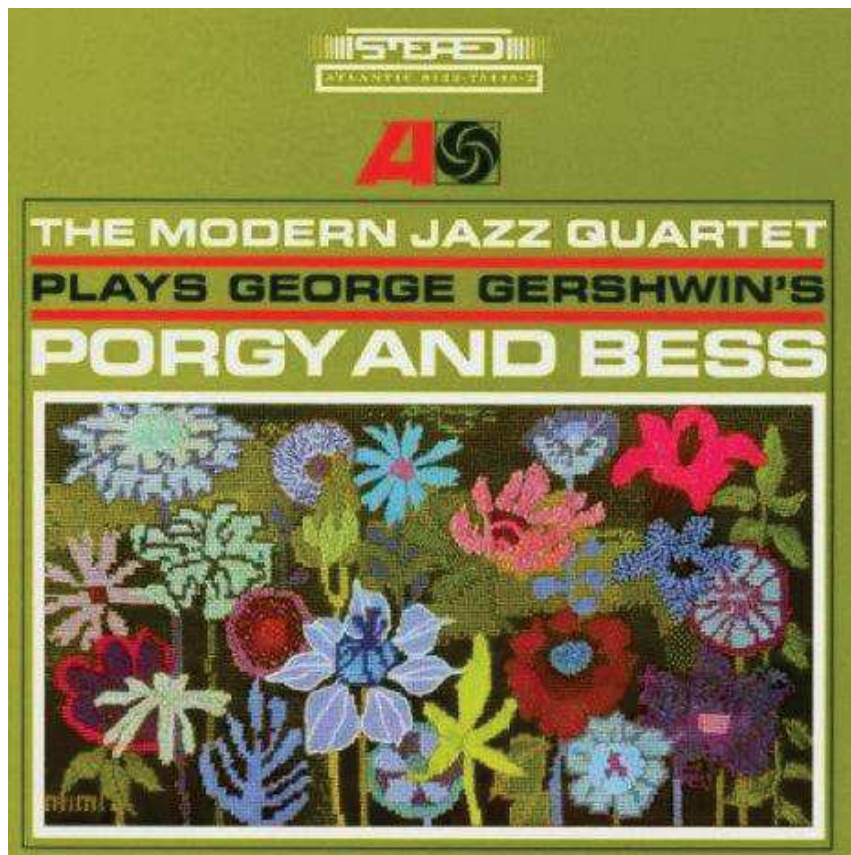
Delos 3228; 1999; *I got plenty o' nuttin'*; *I loves you, Porgy*; *Bess, you is my woman now*. Con reminiscenze stilistiche della chiesa afroamericana e della religiosità unita a canti e danze, ad un vivo senso del ritmo; prova interessante di un organista, pianista e direttore d'orchestra che improvvisa sui temi gershwiniani come se eseguisse testualmente, e che per converso in altre occasioni suona e dirige testualmente Gershwin come se improvvisasse.

V.V
Jasbo Brown

Jasbo Brown blues; in: *The artistry of Andrew Davis*.
Andrew Davis, pianoforte; ProArte/Fanfare CDD 333; 1988; 3:08.
Vivace lettura pianistica dell’assolo di Jasbo Brown dal versatile artista, che compare nel CD anche in veste di clavicembalista, organista e direttore.

Jasbo Brown Blues; in: *Piano music by George Gershwin*.
William Bolcom, pianoforte; Nonesuch 79151; registrazione 1973; 1992; 2:23.
Arrangiamenti originali di George Gershwin. Il compositore e pianista ha tenuto Gershwin tra i suoi modelli, ma offre di queste pagine una lettura un po’ opaca.

V.VI
Complessi strumentali

The Modern Jazz Quartet plays George Gershwin’s «Porgy and Bess».
LP Atlantic SD-1440; registrazione 1964; 1966. In CD, Rhino/Wea UK, 2008. *Summertime*; *Bess, you is my woman*; *I loves you Porgy*; *It ain’t necessarily so*; *Oh Bess, o where’s my Bess*; *There’s a boat dat’s leavin’ soon for New York*.

Suite from «Porgy and Bess» (arrangiamento Jack Gale).
Empire Brass Quintet; registrazione 1980; Telarc 80159.

Suite from «Porgy and Bess» (arrangiamento Luther Henderson).
Canadian Brass; RCA 6490-2-RC; 1987.

Selections from «Porgy and Bess» (arrangiamento Bill Holcomb); in: *Live through the years*.
Elision Saxophone Quartet; Equilibrium EQ 56; 2003; 2:31.
Libero gioco di temi dall’opera, con maggiore insistenza su *Summertime*.

V.VII
Cori dall’opera

Two Choruses; in: *The Concert Choir of the University of Illinois*, direttore Harold A. Decker; Century V 14866; 1962.

V.VIII
Banda/Sassofono e Banda

Porgy and Bess Medley.
Summertime; It ain’t necessarily so; Bess, you is my woman now (arrangiamento per sassofono e banda di Ralph Hermann); in: *Saxophone vocalise*; Eugene Rousseau, sassofono soprano e alto; Winds of Indiana, direttore Frederick Fennell; Delos DE 3188 Delos; 1995.
L’arrangiamento di Hermann eseguito dalla banda, per la quale è stato originariamente scritto, riesce assai più felicemente che con il pianoforte.

Medley da *Porgy and Bess* in arrangiamento per banda.
The University of Michigan Marching Band; UMMBCD006; 1998.

V.IX
Summertime

V.IX.I
***Summertime*: alcune interpretazioni vocali**

Interpretazioni di *Summertime* da parte di celebri cantanti di formazione operistica:

Lily Pons, André Kostelanetz and His Orchestra.
Sony Classical MH2K 60655; reg. 1941; 2:35. Minerva 2000.
Voce astrale di soprano leggero operistico, pronunzia improbabile, tempo lentissimo: una curiosità nella storia dell’interpretazione gershwiniana.

Eileen Farrell, George Trovillo pianoforte.
Testament SBT 1073; registrazione 1957; 2:24. Interpretazione un po’ compiaciuta ma affascinante, libera e jazzisticamente ornata.

Kiri Te Kanawa, in: *Kiri sings Gershwin*.
New Princess Theatre Orchestra, direttore John McGlinn, Angel 47454; 1990; 2:41.
L’eleganza, congiunta allo sforzo di non farne musica troppo operistica, ha avuto accoglienza contrastante tra critica e pubblico, dall’entusiasmo al rifiuto assoluto; ottimo spaccato sulla separazione dei generi e sulla posizione particolare di Gershwin.

Renée Fleming.
Metropolitan Opera Orchestra, direttore James Levine; in: *I want magic: American opera arias*; London 289 460 567-2; 1998; 4:19 con l’Introduzione orchestrale, senza Jasbo Brown al pianoforte; nel CD insieme a *My man’s gone now*, con New York Voices diretti da Terry Swarrer; anche in *By request* (Decca B000102402).
Resa edulcorata della star del Metropolitan, lenta e appesantita da affettazioni “folk”, in un CD che anche nell’insieme è problematico.
Renée Fleming ha incluso *Summertime* pure in un DVD del suo concerto *Vienna at the Turn of the Century: A Recital with Renée Fleming* presented by Unitel Classica; a production of Unitel; pianoforte Maciej Pikulski; Brian Large, video director; 102 196 Arthaus Musik; PCM stereo, DD 5.0; «recorded live from the Goldener Saal of the Musikverein Wien»; 2012.

Felicity Lott, Graham Johnson pianoforte.
CD DCA 1134 ASV; 2000; 2:20.
Interpretazione meno di routine e meno operistica del previsto, lievemente orientata al jazz. *Summertime* dà il titolo al CD.

Cathy Berberian.
Considerazione speciale merita la vocalista mezzosoprano Cathy Berberian; *MagnifiCathy: The many voices of Cathy Berberian*; Wergo CD WER 60054-50; registrazione 1970; 1988; con Bruno Canino al pianoforte.
In tempo lento e atmosferico, sottovoce personalizzato dal timbro distintivo dell’artista, presentazione anti-operistica ma contrassegnata dal virtuosismo vocale suo tipico.

V.IX.II
***Summertime*: trascrizioni e arrangiamenti strumentali particolari**

Tommy Dorsey and His Orchestra.
Tommy Dorsey (trombone); 78 rpm records, Camden, NJ, 20-3523 Victor – 47-3002 Victor, 1940s.

Toru Takemitsu, Trascrizioni per chitarra.
John Williams, SK 46720 Sony Classical, 11:52.

American Horn Quartet (Charles Putnam, Geoffrey Winter, Kristina Mascher, Kerry Turner; in *En-cor!*
TROY1536 Albany Records; 2014.2:50; il CD contiene anche un arrangiamento di *It ain’t necessarily so*.

VI.
PRINCIPALI LETTURE JAZZ DELL’OPERA
con alcuni arrangiamenti in direzione della musica leggera

Highlights from the jazz opera Porgy and Bess.

Mel Tormé, Frances Faye; Bethlehem Orchestra, direttore Russell Garcia; Duke Ellington e la sua orchestra; narratore Al “Jazzbo” Collins (Albert Osbourne Collins); testi Al Moritz; con Betty Roché, Sallie Blair, Johnny Hartman, George Kirby, Frank Rosolino, Austrian Jazz Quintet; Rhino/Wea 75828 1999; Definitive Records DRCD 11271, 2 CD; anche Shout Factory 2005; registrazione 1956.
Versione jazz dell’opera; sezioni musicali legate insieme dal narratore, che ha funzione di cornice, commentatore e spettatore. Da segnalare: *Summertime* interpretata da Betty Roché, vocalista di Duke Ellington, su arrangiamento strumentale trasparente e lieve di tromba e flauto; *Doctor Jesus* di Sally Blair (Serena). È una raccolta singolare e significativa di personalità di interpreti. Complessivamente si tratta di una versione piuttosto libera e piena di humor; la prima registrazione che integrò l’assolo pianistico di Jasbo Brown (*Piano Playin’ Jasbo Brown*) tagliato sin dalla produzione del 1935.

Selezione. Ella Fitzgerald e Louis Armstrong; arrangiamento e direzione Russell Garcia.

Verve 827 475-2; Polygram 27475; registrazione 1957; 1987. 1990.
L’Overture non segue quella di Gershwin, ma è un arrangiamento di Garcia dall’opera. Affascinante lettura di momenti salienti dell’opera. Si distingue il finale (*I’m on my way*), dalla voce di Armstrong: soavemente, con sentimento e lieve humor.

Selezione. Miles Davis, tromba, Gil Evans, arrangiamento e direzione.

Columbia Legacy Sony CK 65141; registrazione 1958; 1997. Arrangiamento per orchestra jazz; con l’aggiunta di due tracce inedite rispetto all’LP (T. 14 e 15).

Rex Stewart e Cootie Williams (tromba).

Selezione dell’opera. Swing, SW 8414, 1958.

Sammy Davis, Jr. e Carmen McRae.

Buddy Bregman, Jack Pleis, Morty Stevens, arrangiatori e direttori; Verve 3145895462; registrazione Decca 1958; 2005.

Sammy Davis, Jr. e Carmen McRae.
Interpretazione vocale di una selezione dell’opera; Decca DL 78854; 1959.

Lena Horne e Harry Belafonte, arrangiamento e direzione Lennie Hayton e Robert Corman.
Collectables (riversamento dell’originale RCA Victor); registrazione 1959; 2003; 36:52. Album contenente 12 pagine e motivi dell’opera.

Oscar Peterson, pianoforte; con Ray Brown (basso) e Ed Thigpen (percussioni).
Verve 314 519 807-2; CD Polygram Records, 1993; registrazione 1959. Album contenente 10 pagine e motivi dell’opera.

The Jazz Soul of «Porgy and Bess»; Bill Potts, interpretazione strumentale.
Bill Potts, arrangiatore e direttore. Heliodor 474009, 1959; CD Fresh Sound Records, 2011.

Gershwin’s «Porgy and Bess in modern jazz»; Ralph Burns, interpretazione strumentale.
Ralph Burns and His Orchestra. Selezione dell’opera. Decca DL 9215, 1959.

Diahann Carroll e André Previn Trio.
United Artists Records UAS 5021, 1959. Album contenente 10 pagine e motivi dell’opera.

Hank Jones, pianoforte; in quartetto con Kenny Burrell, Milt Hinton e Elvin Jones.
Selezione dell’opera, Capitol T 1175, 1959.

Mundell Lowe (chitarra) and His All Stars.
Selezione dell’opera, RCA Camden, 1959. Album contenente 10 pagine e motivi di *Porgy and Bess*.

Buddy Collette (flauto e clarinetto basso) and The Pollwinners.
Selezione dell’opera, Interlude MO 505, 1959. Album contenente 8 pagine e motivi di *Porgy and Bess*.

Oscar Peterson (clavicordo), Joe Pass (Chitarra).
Selezione dell’opera. Pablo 2310779, 1976; Ojc 829, 1994.

Sarah Vaughan, Jazz Trio, Los Angeles Philharmonic; direttore Michael Tilson Thomas.
Arrangiamento Marty Paich. Overture e song medley. CBS MK-42516; Registrazione ca. metà anni Ottanta; Sony 1990.

Cleo Laine e Ray Charles.
Arrangiamento e direzione Frank DeVol; registrazione 1976; RCA 1831-2-R; 1990; CD BMG Music, digitally remastered 1988.

Joe Henderson, sassofono tenore; Tommy Flanagan, Jack DeJohnette, John Schofield, Dave Holland, Stefon Harris, Conrad Herwig, strumentisti; Chaka Khan, Sting, vocalist.
Verve 314 539 046-2; 1997.

VII.
VERSIONI CINEMATOGRAFICHE E DOCUMENTARI IN VIDEOCASSETTA, DVD E BLU-RAY; VIDEO DI PRODUZIONI TEATRALI E TELEVISIVE

Porgy and Bess.
Film, colore, Columbia Pictures, USA, durata 146:00, tagliato in 138:00; produzione Samuel Goldwyn, regia Otto Preminger; 70 mm.; 1959; presso la UCLA (University of California, Los Angeles) è conservata copia integrale degli originari 146:00, 35 mm.; sceneggiatura N. Richard Nash, scene Oliver Smith, coreografia Hermes Pan, costumi Irene Sharaff, orchestrazione Alexander Courage, Conrad Salinger, Robert Franklin, Al Woodbury, direttore musicale André Previn. La registrazione musicale è elencata nel capitolo della Discografia dedicato alle selezioni dall’opera. Sidney Poitier (Porgy, recit.), Robert McFerrin (Porgy, canto), Dorothy Dandridge (Bess, recit.), Adele Addison

(Bess, canto), Brock Peters (Crown), Ruth Attaway (Serena), Diahann Carroll (Clara, recit.), Loulie Jean Norman (Clara, canto), Sammy Davis, Jr. (Sportin’ Life), Pearl Bailey, Leslie Scott, Earl Jackson. Ampia selezione dell’opera. Arrangiamento musicale André Previn e Ken Darby; dal film, ulteriori incisioni discografiche.
Film controverso in ogni senso. Poitier, attore simbolo della coscienza afroamericana nell’èra dei diritti civili, ha avuto un rapporto conflittuale con questa interpretazione, in direzione dei movimenti afroamericani che disapprovano tuttora l’opera gershwiniana. Pesantemente attaccato dalla critica, ritenuto assolutamente non politically correct, dal 1974 il film giacque per giunta lungamente ignoto e non disponibile su alcun supporto, a causa di controversie legali sui diritti. In anni recenti sono diventate disponibili su Internet copie realizzate da esemplari di collezionisti. Con la motivazione che sia hollywoodizzazione dell’opera, il Gershwin Estate – che da oltre mezzo secolo amministra tutta la musica di Gershwin – e gli eredi del compositore sono stati al centro di un caso interessante di revisionismo storico, che ha eccitato la curiosità internazionale di vedere il film inaccessibile.

Porgy in Wien.

1966; scritto e diretto da Jörg A. Eggers; conduce il critico Marcel Paowy; con William Warfield; Austria, b/n, durata 85:00.
Documentario TV su un allestimento dell’opera a Vienna.

George Gershwin remembered.

Documentario BBC TV, Laser Disc Decca LD PAL 071 111-1 DH; 1987; durata: 91:00; scritto e diretto da Peter Adam; narratore Clarke Peters.
Biografia del compositore attraverso la musica, le immagini e le testimonianze; contiene filmati da allestimenti di *Porgy and Bess*.

The Gershwins’ «Porgy and Bess».

Produzione televisiva del 1993 basata sulla produzione teatrale di Glyndebourne Festival Opera del 1986; Picture Music International, 1993; colore, durata 184:00, registrazione audio originale EMI 1988. VHS EMI Classics, A3VZ 77757-3, 2 videocassette; Laserdisc EMI LDD 77754-1, 3 Laser Discs; ripresa 1992. Willard White (Porgy), Cynthia Haymon (Bess), Gregg Baker (Crown), Cynthia Clarey (Serena), Marietta Simpson (Maria), Damon Evans (Sportin’ Life), Paula Ingram (Clara, recit.), Harolyn Blackwell (Clara, canto), Gordon Hawkins (Jack, recit.), Bruce Hubbard (Jack, canto), D. Alonzo Washington (Robbins, recit.), Johnny Worthy (Robbins, canto); Wayne Marshall, pianoforte (Jasbo Brown); danzatori Steve Agyei e Bruce Leader; Glyndebourne Chorus, maestro del coro Craig Rutenberg; The London Philharmonic Orchestra, direttore Simon Rattle; adatt. televisivo Primetime Television / BBC di Trevor Nunn e Yves Baigneres; produttori Greg Smith e Stephany Marks; scene John Gunter; costumi Sue Blane; coreografia Charles Augins. La registrazione audio è illustrata nella sezione della Discografia dedicata alle incisioni dell’opera.

Discutibile l’idea creare un film da una registrazione audio di alcuni anni prima. Oltre al fatto che il video è un campionario di errori drammaturgici, in cui va perduta la commozione per il protagonista e per la comunità di Catfish Row, è gravemente danneggiata la musica: gli attori sono così a disagio nel recitare sulla voce in playback dei cantanti, che il risultato è di imbarazzante distanza e casualità; ma il playback non è riuscito neppure quando a recitare sono i cantanti veri, ormai dimentichi della loro interpretazione vocale e palesemente incapaci di ricrearla; e ciò accade malgrado la qualità delle voci. Un dettaglio: Sportin’ Life non danza (forse a causa della scelta espressiva di ridimensionarne i richiami alla teatralità leggera). L’incisione su CD separata dal non riuscito spettacolo crea assai migliore impressione. Questa produzione ha tuttavia il favore degli eredi Gershwin e del Gershwin Estate.

Porgy and Bess: An American Voice.

Films for the Humanities and Sciences, Video VHS FFH 10027; 1997; colore, con sequenze b/n; durata: 84:00; produzione University of Michigan, produttore James A. Standifer, regia Nigel Noble, narratrice Ruby Dee.
Documentario didattico; tema centrale non è la musica, bensì la posizione dell’opera rispetto ai conflitti razziali statunitensi del ventesimo secolo; sottolineato il punto di vista dell’orgoglio razziale afroamericano, che critica la posizione ancora esplosiva dell’opera, come se fosse un fattore fuori dal tempo, anziché il portato di un’epoca. Analisi incentrata soprattutto sui contenuti sociali.
Interviste a studiosi ed esperti; compaiono l’anziana Anne Brown, Leontyne Price, William Warfield, Diahann Carroll, Maya Angelou; ripropone scene dalla produzione Davis-Breen del 1952-53, con William Warfield e Leontyne Price.
Tra i filmati: commovente vedere Anne Brown e Todd Duncan, anziani e pieni di memorie, riascoltare insieme la registrazione delle prove dell’opera dirette da Gershwin nel 1935; Anne Brown in *Summertime* nel film *Rhapsody in Blue* del 1945; Grace Bumbry, celebre Bess al Metropolitan nel 1985, con Simon Estes come Porgy; immagini fisse dal film del 1959, sequenza di Sammy Davis, Jr., in *It ain’t necessarily so* (la voce è di Cab Calloway).

Gil Evans, 1912-1988.

Films for the Humanities & Sciences; Video (VHS); 1997; durata: 55:00; sceneggiatura Serge Truffault; regia Serge Trottier; produttore Pierre L. Touchette; narratore David Blair.
Esamina la vita e la musica di Gil Evans. Propone parti dell’album *Porgy and Bess* registrato da Evans.

Live from Lincoln Center: The Gershwins' Porgy and Bess.
Prodotto per la TV (PBS); trasmesso dalla stazione televisiva statunitense il 20 marzo 2002 in collegamento diretto dal New York State Theater at Lincoln Center; colore; durata: 160:00; direttore John DeMain; regia Thazewell Thompson; Marquita Lister (Bess), Alvy Powell (Porgy), Timothy Robert Blevins (Crown), Sabrina Elaine Carten (Maria), Dwayne Clark (Sportin' Life), Angela Renée Simpson (Serena). Nuova produzione New York City Opera. La produzione era quella creata da Sherwin M. Goldman nel 1983 per Radio City Music Hall, basata sulla coproduzione con Houston Grand Opera, vincitrice del Broadway's Tony Award per Best Musical Revival nel 1976. John DeMain era stato il direttore dell'originale allestimento della Houston Grand Opera nel 1976.

Gershwins' Porgy and Bess.
Registrazione dal vivo: San Francisco Opera, giugno 2009; durata: 197:00, in due atti. Direttore John DeMain; Laquita Mitchell (Bess), Eric Owens (Porgy), Lester Lynch (Crown), Chauncy Packer (Sportin' Life), Karen Slack (Serena); San Francisco Opera Orchestra and Chorus; set designer Peter J. Davison; costume designer Paul Tazewell; lighting designer Mark McCullough; choreographer Denni Sayers; chorus director Ian Robertson; directed for the screen by Frank Zamacona; producers Jessica Koplos, Matthew Shilvock; produced by San Francisco Opera. DVD 2059638 Euroarts, Berlin 2014. 2 videodiscs. Il DVD contiene "bonus materials": interviste con gli artisti e il creative team (29:00). Anche in Blu-ray.

Porgy & Me. In the World of the Gershwins' «Porgy and Bess» (*In der Welt von Gershwins «Porgy and Bess»*).
Film documentario di Susanna Boehm; edited by George Cragg; Germania; in lingua inglese; 2009; produzione Norddeutscher Rundfunk (NDR)/ARTE/Boomtown Media GmbH & Co.; DVD PAL; distribuzione Boomtown Media International; durata: 86:00; 2010. Artisti del cast: Alteouise DeVaughn Austin, Jolie Rocke Brown, Terry Lee Cook, Jacqueline Echols, Morenike Fadayomi, Justin Lee Miller, Jermaine Smith, Marjorie Wharton, Cedric Cannon.
Presentato nel 2009 al Vancouver International Film Festival. Il film segue il cast del New York Harlem Theatre nella tournée europea dell'opera gershwiniana, con parallelismi tra la finzione scenica e la vita reale degli artisti, e con riflessioni sull'esperienza dei cantanti afroamericani, in particolare nel confrontarsi con quest'opera. Il film è costellato di celebri numeri musicali da *Porgy and Bess*.

Carl Van Vechten (1880-1964) - Ritratto fotografico di George Gershwin, 1937.
The Library of Congress, Washington, DC, Carl Van Vechten Collection.